

**ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"**

№3 2009 год

педагогика искусства

Павлова Любовь Владимировна, аспирант ИХО РАО г. Москва, старший преподаватель кафедры «Технология и предпринимательство» института педагогики и психологии Череповецкого государственного университета, Вологодская область, г. Череповец,
e-mail: tatyana_mautkina@mail.ru

Изучение народного костюма как культурно-художественного текста.

Педагогическая работа по изучению народного костюма как культурно-художественного текста проводилась с 1998 года по 2009 год в учреждении дополнительного образования города Череповца Вологодской области на базе Дворца Детского и Юношеского творчества в студии театра костюма «Ренессанс».

При разработке учебно-творческого процесса изучения подростками народного костюма как культурно-художественного текста, мы основывались на психолого-педагогических положениях, о том, что художественно-творческое развитие подростков тесно связано с возникновением их художественных интересов.

Для разработки нашей модели важно, что творческий процесс подростков адекватен творчеству взрослого человека [Б.П. Юсов] и включает в себя следующие этапы: замысел, появление идеи, развитие идеи, оформление идеи [А.Я.Пономарев, П. М. Якобсон].

Изучение народного костюма как культурно-художественного текста предполагает прохождение подростками творческого процесса, создающего «встречный образ». Создание «встречного образа», по мнению исследователей Е. Я. Басина, Н. Н. Суворова, проходит этапы:

- 1) появление интереса;
- 2) изучение произведения;
- 3) понимание как переживание;
- 4) интерпретация.

При выявлении предпочтительных для подростков видов искусства в построении учебно-творческого процесса, мы принимали во внимание положение П.П. Блонского и Л.С. Выготского о том, что одним из ведущих видов художественно-творческой деятельности в подростковом возрасте, является литературное и театральное творчество.

Поэтому при изучении народного костюма, приоритетными видами творчества для подростков являются: литературное, театральное, которые, взаимодействуя, сохраняют и формируют устойчивый интерес к изобразительному и декоративному искусству. Как показал наш опыт работы, актуальным видом творческой деятельности подростков при изучении народного костюма стало художественно-декоративное творчество, основанное на взаимодействии искусств. Такое взаимодействие видов искусства при изучении народного костюма основано:

- во-первых, на синкретично соединенных, как в содержании народного костюма, так и всего искусства художественно-культурных, общечеловеческих ценностях (понятия семьи, малой

родины, добра, красоты, любви, нравственные качества: совесть, долг, честь, достоинство, нормы и правила поведения человека и его отношения к людям и окружающему миру в целом), аккумулирующих в себе культурно-художественные тексты Русского Севера;

- во-вторых, на общих выразительных средствах искусства как на «знаках» из которых создается культурно-художественный текст. Таким образом, происходит целостное осмысление подростками:

- художественной формы (слова, изображения, движения);
- композиции (сочинение сюжета, изображение и конструирование костюма-образа, театрализация);
- структуры, динамики, ритма, цвета, доминанты и т. д. (проявляется как отражение смысла и обуславливает осознанное использование знаний, умений в различных видах художественно-творческих заданий и собственной творческой деятельности);

- в-третьих, на возможностях выразительности языка искусства, используемых в постижении художественного образа-метафоры, гротеска, и типизации, стилизации и т.д. и в создании собственных произведениях текстах.

Взаимодействие искусств обуславливает дополнительные возможности художественно-творческого развития подростков, поскольку значительно расширяет и углубляет процессы «культурогенности» и «продуктивности» при изучении подростками народного костюма как культурно-художественного текста.

1. «Культурогенность» – термин, используемый А. Я. Данилюком, Ю. М. Лотманом, В. П. Копниным и др. и понимается как возможность создания «новых культурных текстов». «Культурогенный процесс, – пишет А.Я. Данилюк, – начинается с появления новых знаковых систем. Последовательность таких знаков образует тексты» [1, с.14].

Одной из важнейших характеристик культуры, по мнению Ю.М.Лотмана, является ее способность к информационному росту, ученый определяет культуру как систему, продуцирующую новые тексты.

В процессе «преобразования» какого-либо исходного «культурного текста» в другие «тексты», – пишет Ю.М. Лотман, – происходит «прирастание **новой» культурной информации**». При этом, по мнению автора, – в «преобразованном» – новом тексте появляется «условно – новая информация», так же имеющая культурный смысл. [Ю.М. Лотман].

Изучая народный костюм как культурно-художественный текст во взаимодействующих видах искусства, подростки осваивают его образы в различных художественных направлениях и создают собственные «встречные» художественные образы.

Использование принципа взаимодействия искусства предоставляет дополнительные средства для разностороннего освоения подростками информации в народном костюме как в культурно-художественном тексте.

«Культурогенный» процесс при взаимодействии искусств имеет большие возможности, поскольку появляется не одно, а множество направлений для освоения и создания культурных текстов. Народный костюм, изучаемый подростками, рассматривается как «культурно-художественный текст». Основанием для этого послужили исследования Ю. Б. Борева, Ю. М. Лотмана, М. Н. Мерцаловой.

А именно: в соответствии с концепцией Ю. М. Лотмана, культура содержит «тексты» и рассматривается как феномен, как «мыслящий объект», который может:

- 1) хранить и передавать информацию, обладает языком и способен образовывать сообщения;
- 2) осуществлять операции по преобразованию этих сообщений;
- 3) образовывать новые сообщения» [2, с.34].

Далее, мы принимали во внимание, что, по мнению М. Н. Мерцаловой, народный костюм является «культурным текстом» и содержит культурно-историческую информацию о традициях, обрядах, целостном миропонимании народа.

Народный костюм – является так же, «художественным текстом» т. к. его характеристики соответствуют определению самостоятельного «художественного произведения», предложенного Ю.Б. Боровым, художественное произведение, как и художественный текст, обусловлены художественными образами.

Художественные образы воспринимаются учащимися посредством языка различных взаимодействующих видов искусств фольклора, ДПИ. Осваивая художественные образы, подростки усваивают заложенную культурную информацию и преобразовывают ее в собственной творческой деятельности.

Процесс изготовления костюма

Другими словами, народный костюм как культурно-художественный текст это «свернутая» зашифрованная при взаимодействии искусств «культурная информация», поэтому она и осваивается, раскрывается подростками при взаимодействии искусств, в результате чего появляется больше разнообразной «новой» информации, новых культурно- художественных текстов (художественных образов), созданных творчеством учащихся.

Таким образом, в процессе изучения народного костюма как культурно-художественного текста, при взаимодействии искусств, свойство «культурогенность» возрастает, изучение «текста» становится более полным, что проявляется и при создании подростками художественных образов – «новых культурных текстов».

2. «Продуктивность» – следующее свойство моделируемого учебно-творческого процесса при изучении народного костюма как культурно-художественного текста.
«Процессы взаимодействия в творчестве, – по словам автора,- в любой форме выливается в продукты, которые представляют собой не только результат, но и условие для нового процесса» [3, с. 20].

Поэтому, функционирование системы психических процессов подростков в творческой деятельности, основанной на принципе взаимодействия искусств, располагает возможностями для возникновения новых смежных процессов, а значит и дополнительных продуктов в художественно-творческом развитии.

Процесс изучения народного костюма становится наиболее органичным, если учитываются особенности регионального компонента Русского Севера такие как:

- активное обращение подростков к подлинникам художественно-культурных текстов, находящихся в краеведческих, исторических музеях, в собраниях, коллекциях, а так же, используемых в повседневной жизни местных жителей;
- участие студийцев в городских – сезонных, ежегодных областных и региональных традиционных праздниках, фестивалях, выставках, ярмарках;
- знакомство и приобщение подростков к художественно-творческой деятельности мастеров Русского Севера;

- возможности участия в организованных искусствоведческих экскурсиях, ежегодных фольклорных, археологических экспедициях.

Вышеназванные условия регионального компонента позволяют:

- создать атмосферу живого общения учащихся с народной культурой, укладом жизни, обрядами, на основе погружения в «колорит» и своеобразие народного быта Русского Севера.

В связи с этим возникает уникальная возможность, в контексте народной культуры, организовать целостное освоение подростками народного костюма как культурно-художественного текста и обеспечить социально-культурную значимость результатов освоения.

Из вышесказанного следует, что региональный компонент обеспечивает:

- применение различных форм проведения занятий как активизацию творческой деятельности;

- создание возможностей глубокого постижения подростками содержания, формы и языка искусства целостно культурно-художественного текста;

- активизирует создание подростками «встречного художественного образа» в собственном творчестве;

- способствует органичному использованию принципа взаимодействия искусств:

изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, литературы, (художественное слово, драматургия), фольклора, МХК, истории искусства в активном творчестве.

Обратимся, к примеру, освоения образа «Семиргала-Переплута» в народном костюме. Оно строится на наблюдении подростками единого мифологического образа: изображения его в вышивках на полотенцах, рубахах (краеведческий и исторический музей), в росписях на экспонатах: на прялках, сундуках и в быту (фольклорная, археологическая экспедиция). Учащиеся отмечают «присутствие» этого персонажа в устном народном фольклоре и традиционное участие его в празднике «Колядки» (участие в театрализованных фестивалях и др.). В процессе освоения образа подростки преобразовывают художественный образ и создают в своих творческих работах: сочинениях, рисунках, костюмах-образах, в театральных постановках, «проживая» этот образ.

Таким образом, перечисленные условия регионального компонента, способствующие активизации интереса к художественно-творческой деятельности, а значит и художественно-творческого развития подростков, взаимосвязаны на основе изучения народного костюма как культурно-художественного текста.

Структура организации учебно-творческого процесса «изучение народного костюма как культурно-художественного текста» состоит из следующих основных педагогических компонентов:

- цель учебно-творческого процесса;

- задачи педагогической деятельности учителя;

- организация учебно-творческой деятельности подростков;

- методы освоения подростками образа костюма;

- ведущие показатели степени освоения подростками образа в народном костюме.

Рассмотрим подробнее содержание вышеназванных компонентов.

В качестве цели учебно-творческого процесса определено художественно-творческое развитие подростков, посредством обращения их к народному костюму как к культурно-художественному тексту.

Вторым компонентом структуры учебно-творческого процесса являются задачи педагогической деятельности, которые основываются на следующих составляющих:

А) Начальным этапом определения основных задач художественно-творческого процесса:

1. Знакомство с произведением искусства как текстом.
2. Представление об образе народного костюма как о летописи народа.
3. Получение знаний об образе.
4. Понимание костюма как культурно-художественного текста.
5. Осознание личностного смысла образа костюма.
6. Создание образа костюма как нового культурно-художественного текста.

Б) Построение учебно-творческого процесса требует выявления основных принципов, педагогической деятельности:

1. Принцип «личностных смыслов» [А.Н. Леонтьев], которыми является приоритет интересов и потребностей подростков в организации творческого процесса.
2. Принцип рефлексии, под которым понимается: осознание действующим субъектом того, как он в действительности воспринимается и оценивается другими, предполагающий организацию педагогического процесса с учетом понимания подростками самих себя и своих художественно-творческих возможностей.
3. Принцип диалогичности [М.М. Бахтин] предполагает равноправное сотрудничество всех участников совместной творческой деятельности.

В) Обозначение условий организации учебно-творческого процесса:

- возможности дополнительного образования;
- возрастные возможности учащихся;
- особенности регионального компонента.

Г) Выбор содержания для освоения подростками народного костюма определяется с одной стороны особенностями и художественно эстетическими предпочтениями подростков, а с другой, условиями регионального компонента, который располагает широким спектром направлений народного искусства. Эти направления аккумулируются в народном костюме как в культурно-художественном тексте.

Д) Определение методы обучения как основы совместной деятельности учащихся и учителя направлены на решение учебно-творческих задач. Назначение метода заключается не в простой передаче знаний и опыта, а в том, чтобы пробудить познавательную потребность подростков их интерес к решению творческой задачи.

Поскольку, метод связан с художественно-творческой деятельностью, то кроме словесных, наглядных и практических используется метод «условно-адекватного перевода», который представляет собой «перевод» информации с понятийного языка на язык образов [А.Я. Данилюк, Ю.М. Лотман]. Использование данного метода позволяет в нашей практике осуществлять «перевод» текста с языка одного вида искусства на язык другого вида.

Е) Формы проведения занятий предполагают участие подростков в различной художественно-творческой деятельности и обуславливают реализацию основных задач.

- Первая педагогическая задача: «Знакомство с костюмом как с текстом» предполагает участие подростков в народных праздниках, которые формируют целостное представление о костюме как о культурно-художественном тексте в контексте единой народной культуры.
- Вторая педагогическая задача: «Представление о костюме как о культурном тексте» осуществляется через участие подростков в музейной практике, посредством общения подростков с музейными подлинниками ДПИ, фольклора.
- Третья педагогическая задача: «Получение знаний подростками о костюме как о культурно-художественном тексте» реализуется посредством участия подростков в археологических и фольклорных экспедициях.
- Четвертая педагогическая задача: «Понимание подростками образного содержания в костюме как в культурно художественном тексте» рассматривается в аудиторной работе в создании подростками новых текстов-образов выразительными средствами различных видов искусства.
- Решение пятой педагогической задачи «Осознание подростками личностного смысла в образе народного костюма» обусловлено посещением учащихся «Центра развития ремесел и творческих мастерских» и связано с общением с народными мастерами, получение при этом опыта работы имеет прямое отношение к созданию и « проживанию» подростками костюма-образа.
- Осуществление шестой задачи «Формирование нового образа как культурно-художественного текста» связано с участием подростков в фестивале театров костюма, в процессе которого происходит анализ своей работы и подведение итогов.

Следующим важным компонентом структуры организации учебно-творческого процесса по изучению народного костюма как культурно-художественного текста является организация учебно-творческой деятельности.

Учебно-творческую деятельность, мы определяли, как совокупность ряда деятельностей, обусловленных эмоциональным переживанием подростков, а так же формирующимся в ходе ее интересом. «Эмоциональность субъекта, его создающее субъективную реальность воображение, как правило, служат мотивационными факторами для погружения в познавательную деятельность ...» [4, с. 40]. Учебно-творческая деятельность основана на эмоциональной и познавательной сфере. Поэтому, определяя виды учебно-творческой деятельности учащихся особое внимание мы обращали на следующие:

- познавательная;
- исследовательская;
- эстетическая;
- художественно-творческая деятельность.

Познавательная деятельность учащихся рассматривается как когнитивный процесс, предполагающий целостное взаимодействие подростков с костюмом как текстом, в контексте всего народного искусства и предполагает на основе эмоциональных процессов, побуждение учащихся к творческому освоению новых знаний о народном костюме, полученных в учебно-творческом процессе, в поисковой и деятельности. «Любой вид познания всегда есть творческое деяние, способствующее обогащению взаимосвязей человека с миром, постижением им самого себя и направленное на создание, в конечном счете, вещей, предметов, идей, наиболее полно удовлетворяющих вполне конкретные потребности человека» [4, с. 36].

Исследовательская деятельность в учебно-творческом процессе, продолжает познавательную, так же основана на когнитивной сфере и предполагает осознание учащимися полученной и информации о народном костюме, вычленение наиболее интересных, положений, сведений,

анализ их адаптация их к решению творческих задач и дальнейшее использование в творчестве. «Необыкновенно велико своеобразие исследовательской деятельности, хотя в эстетическом плане, – отмечают исследователи Н.И. Киященко и Н.И. Лейзеров, – она доступна, ... посвященным в существо предмета...» [4, с. 36].

Эстетическая деятельность пронизывает весь процесс и рассматривается как формирование и обогащение (от восприятия, представления, знания до понятия и творчества) художественно-образным характером всего освоения народного костюма как к культурно-художественного текста и предполагает формирование у подростков положительного эмоционального отношения к нему, основанного на эстетических идеалах и способствует проявлению процессов воображения.

Художественная деятельность основана на художественно-творческом мышлении и предполагает практическое решение учебно-творческих задач по освоению целостного окружающего мира (рисование с натуры, объектов ДПИ, костюмов и элементов вышивок, кружев, изображение эскизов для костюма-образа и т.д.), получению опыта художественной деятельности и преобразованию окружающего мира по законам красоты.

Творческая деятельность рассматривается как деятельность, результатом которой является итоговое создание учащимися «новых» культурно-художественных ценностей, обладающих социальной значимостью (создание подростками образа в художественном слове, изображении, costume-образе и театрализованном движении).

А. Я. Данилюк, отмечает, что основывать процесс педагогического моделирования нужно на «положении о том, что присвоение знаний есть процесс и результат собственной активности ученика...» [1, с. 204]. Поэтому следующим компонентом структуры организации учебно-творческого процесса являются показатели эффективности учебно-творческого процесса.

Показателями освоения подростками образа при изучении народного костюма как культурно-художественного текста являются, внутренние положительные изменения и внешние проявления этих изменений поведения подростков.

В качестве внутренних изменений, проявляющихся во внешнем поведении в результатах творчества, мы рассматривали, широкий спектр интересов, сопровождающих и стимулирующих учебно-творческую деятельность подростков: познавательные, исследовательские, эстетические, художественные, творческие интересы.

Интерес к народному костюму как к культурно-художественному тексту обуславливает познавательную направленность подростков на исследование этого явления, этот процесс связан с развитием эмоционально окрашенного отношения к участию в художественно-творческом процессе. Так, познавательная деятельность, сопровождающаяся получением новых знаний, обуславливает познавательный интерес. Исследовательская деятельность в свою очередь, предполагает осознание, анализ, обобщение, поиск аналогий для решения учебно-творческих задачи сопровождается исследовательским интересом и т.д. К внешним показателям освоения образа костюма подростками мы относим результаты учебно-творческой деятельности: сочинения, эссе, рисунки, оценочные суждения, эскизы, наброски, созданные костюмы-образы.

Реализация компонентов учебно-творческого процесса по изучению подростками народного костюма как культурно-художественного текстов, представляет собой целостное явление и выражается в художественно-творческом развитии подростков как в результате целенаправленной работы педагога и ученика.

Литература

1. Данилюк А. Я. Теория интеграции образования. Ростов н /Д: Изд-во Рост. пед. ун-та, 2000.
2. Лотман Ю. М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962–1993). СПб., 1998.
3. Пономарев Я. А. Психология творчества. М.: Наука, 1976.
4. Киященко Н. И., Лейзеров Н. Л. Эстетическое творчество. М.: Знание, 1984.